

TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA

Muusikaosakond

Jazzmuusika õppekava

Marit Ilves

OMA MAAILM

Loov-praktilise lõputöö kirjalik osa

Juhendaja: Liina Saar (MA)

Kaitsmisele lubatud: .....

Viljandi 2017

SISUKORD

SISSEJUHATUS	3
1. KONTSERDI KONTSEPTSIOON JA KAVA	4
1.1. Kontserdi kontseptsioon	4
1.2. Lavakujundus	5
1.3. Laulude valik	6
2. ETTEVALMISTUSPROTSESS	10
2.1. Muusikud ja proovid	10
2.2. Tehniline pool	11
2.3. Postkaardid ja plakat	12
KOKKUVÕTE	13
LISAD	14
Lisa 1. Plakat	14
Lisa 2. Postkaardid	15
Lisa 3. Lavaplaan	16
Lisa 4. Kontserdi kava ja tegijad	17
Lisa 5. Brazilian Flowers	18
Lisa 6. As Long As I Have You	19
Lisa 7. Give Us A Little Love	20
Lisa 8. Õnne algus	21
Lisa 9. Vieläkö soitan kitaraa	22
Lisa 10. Kevad	25
Lisa 11. Buring Inside	26
SUMMARY	28

SISSEJUHATUS

Minu loov-praktiline lõputöö - kontsert “Oma maailm” - avab läbi muusika ning kontserdiruumi võimaluste minu maailma, mis viimased neli aastat on olnud seotud muusikaõpingutega Viljandis, Tallinnas ja Helsingis. Kõik nii töö- kui eraelus toimuv on mingil hetkel väljundi leidnud muusikas ja tähtsamad tunded tulevad läbi muusikapalade esitusele kontserdil, mis toimub 29. mail 2017 Viljandi Pärimusmuusika Aida suures saalis.

Käesolevas lõputöö kirjalikus osas tutvustan 1. peatükis õpikogemkontserdi kontseptsiooni ja põhjendan eraldi iga loo valikut. Seejärel 2. peatükis avan ettevalmistusprotsessi tagamaid, mis hõlmasid proove, videomontaaži, lavakujunduse ning illustratsioonide tegemist.. Lõputöö lisades toon välja repertuaari noodid, lavaplaani, kontserdi plakati ning postkaartide pildid.

Täna erialaõpetajat Andre Maakerit, kes sügisest alates mind nii järjepidavalt toetas ja aitas, lõputöö juhendajat Liina Saart, kes on kõik need neli aastat olnud olemas, alati kui vajan nõu laulmise ja muusika alal, Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõude ja õpilasi, kes mulle iga päev midagi uut on õpetanud ja oma ideedega inspiratsiooniks olnud.

1. KONTSERDI KONTSEPTSIOON JA KAVA

Esimeses peatükis tutvustan kontserdi kontseptsiooni ja minu nelja viimase aasta tegemist ning läbielatud tulenevat lugude valikut ning kava sünni. Teises alapeatükis selgitan põhjuseid, miks olen valinud just sellise lavakujunduse ning muusikute paiknemise, kolmandas alapeatükis seletan lahti iga laulu valiku põhjused ning rolli minu elus ning sellel kontserdil.

1.1. Kontserdi kontseptsioon

Mõeldes tagasi neljale viimasele aastale, iseloomustab seda aega eelkõige intensiivne rütmimusika õppimine Viljandi Kultuuriakadeemias, kahel kevadsemestril Helsingi Metropolia ülikoolis ning viimane õppeaasta ka muusikateraapia õpingud Eesti Muusikaakadeemia täiendõppes. Iga linnaga on olnud seotud erinevad muusikud, erinev muusika ning erinev vaade muusikale. Viljandi pakkus mulle muusikuna eelkõige võimalust otsida oma nišši, katsetada ja eksperimenteerida koos kaasüliõpilastega. Helsingis oli põhirõhk eri stiilide kompamises ja imiteerimises läbi afro-kuuba, kantri, jazz, acid jazz ja muudes sellistes ansamblites mängimise. Tallinnas taasavastas in vabaimprovisatsiooni ning siira rõõmu teha muusikat vaid iseendale suurest sisemisest vajadusest midagi väljendada.

Peale õpingute iseloomustab seda aega veel töötamine laulu- ja klaveriõpilastega vanuses 4-35, kes kõik usaldasid mulle tundides osakese oma maailmast ning kellega koos saime avastada neid ja nende suhet muusikaga. Iga õpilane õpetas midagi omakorda mulle, olgu see siis see, et kui hakkab laulma kohe autoroolist tulnuna, on mu kehas veel nii palju pingeid, et vajan aega lõdvestamiseks, või see, et nii nagu 7-aastane klaveriõpilane, kes ei saa kohe esimese tunniga tervet *Für Eliset* selgeks, ei saa ka mina oma lauluõpingutes jätta mingeid arenguastmeid vahele ja kohe originaaltempo *Twisted* it järel laulda.

Suur püsivus viis mind selle nelja aasta jooksul peaaegu et ümber maailma reisile, olen jõudnud käia vahepeal Sloveenias mägironimas, Türgis lauamänge mängimas, Suurbritannias koosmuusitseerimise võlusi nautimas, korduvalt Portugalis ookeani ja sõpru vaatamas, Helsingis õppimas, Küprosel kihlumas, Egiptuses päikest võtmas, USA-s “Hüljatuid” vaatamas, Costa Rical

lastele bluesi õpetamas, Taanis ja Saksamaal koolitumas, Poolas *coaching*’u oskusi õppimas ning Montenegros mustlasperesid uurimas.

Selle kõigega käis kaasas ja paralleelselt palju emotsioone, sest muusika puudutab alati enamat kui intellektuaalne tasand. Armastus, sõbrad, naer, pere, pisarad, eemalolek, reispõnevus ja -hirm, õppimine, vastupanu, aktsepteerimine, avastamine ja palju muud, mis kokku loovad minu maailma, mida soovin jagada läbi muusika ka väljapoole.

Kontsert “Oma maailm” võtab ühelt poolt kokku need reisirid, viies kuulaja nii Costa Ricale, Soome, Eestimaa metsadesse kui USA-sse, teisalt rändama nendesse tunnetesse, mis valdasid mind mingitel hetkedel nende nelja aasta jooksul. Nii nagu tunded tulevad siis, kui reageerime mingile välisele sündmusele, ilma et vahele jääks pause või eelmine emotsioon saaks päris lõpuni läbi elatud, tulevad ka laulud kontserdil: ilma pausideta, mingi impulsi tõttu ajel, minnes sujuvalt üle uueks kogemuseks ning emotsiooniks.

1.2. Lavakujundus

Lava asub Pärimusmuusika Aida suure saali keskel, publik istub patjadest moodustunud saarekestel ümberringi. Keskmine maailm on minu oma, kuulajatel on oma lähedastest võimalik moodustada omi maailmu. Igast maailmast on minu maailmale täiesti erinev vaatenurk.

Mingi osa minust on päris minu ja sinna ei lase ma igäht - selleks on kontserdil ümmargune lava saali keskel. Mingi osa minust levib kaugemale välismaailma ja on lähedamalt vaadeldav - selleks on kontserdil muusikud, kes paiknevad rahva sees ja taga. Mingi osa minust täidab terve selle saali - mu hääli ja läbi kaasmuusikute ka arranžeringud ja omalooming. Mingi osa jääb osaliselt saladuseks ja teistele interpreteerimiseks - laulude sisu, sõnum ja emotsioon. Mingi osa jääb täielikult saladuseks - kontserdi ettevalmistused ja tagamaad, millest mingi osa avaldan järgnevatel lehekülgedel.

1.3. Laulude valik

Järgnevalt kirjeldan laulude valikut. Laulude noodid on esitatud Lisades. Laulust Give Us A Little Love esitan Lisades esimese ning viimase lehekülje ning näitematerjalina ka bassi ja viiuli vorminoodi.

“**Brazilian flowers**” on Taani muusiku Martin Granumi kirjutatud laul tema reisist ja emotsioonidest Brasiiliasse. Kohtusin Martiniga Helsingis, kus ta nädala aja jooksul mitmeid töötubasid läbi viis ning koos minu ja veel viie Metropolia muusikuga kontserdi andis. “Brazilian flowers” kõnetas mind esimesel hetkel ja Martin ütles, et olen esimene, kes seda laulu esitades tabab ära selle emotsiooni, mis ka teda valdas. See ühisosa viib mind alati kohe Costa Ricale, kus õpetasin lastele koolis ning muusikakoolis laulmist ning pillimängu ning sellest inspireerituna kirjutuasime koos hea sõbranna Anneli Kurmiga laulule ka ühe hispaaniakeelse salmi:

Flores en mi cabello, huele a flores en todas partes

El aire de Costa Rica

El aliento dulce del verano

Pero cuando amanece y estoy de vuelta aqui

Anhelando el sol del paraíso

No hay razón en el amor

(Lilled mu juustes, tunnen lillede lõhna igal pool,

kuum Costa Rica õhk,

suve pehme hõng,

aga siis kui hommik saabub ja olen jälle siin,

igatsen paradiisi päikese järele,

armastuses pole loogikat)

Laulu alustab saksofoni soolo, mis viib rahulikus ilma tempota hingamises kuulaja igapäevaelust täiesti teise maailma ja tasapisi tuleb juurde ülejäänud bänd, kel kõigil mõlgub mõtteis suve soojus, igatsus ning lillede magus lõhn, samas see pinev tunne, et midagi ei ole võimalik tagasi või endale

saada. Pärast teemat järgneb laulja ja kitarri soolode vahetus, teema tuleb tagasi hispaaniakeelsena. Loo lõpus naaseb koodas ka saksofon.

“As Long As I Have You” on Willie Dixoni 1960. aastal kirjutatud lugu, mis on hea näide sellisest muusikast, mida tehes tunnen end kõige rohkem kodus ja mida võiksin teha iga päev hommikust õhtuni. Kontserdi arranžering jälgib paljuski loo esmaesitajat Little Walterit ning seda tunnet, mis tal oli salvestades. Laulus on tunda veel seda mõnusat sooja laiskust, mis jäi Costa Ricale, aga oma sõprade, pere ja kallima nimel olen valmis tagasi Eestisse reisima ja siin asjalik olema. *Kazoo* soolo valisin seetõttu, et see muudab mu pehme hääle läbilõikavaks, tähelepanu kõitvaks ja pisut naljakaks, lisan sellest tulenevalt ka konkreetseid mänglevaid fraase, mis on just see, kuidas tunnen end kõige lähedasemate inimestega koos olles.

Vormilt jaguneb arranžering kaheks. A osa on 20 takti bluus, B osa 12 takti bluus. Alustame lugu A osaga, seejärel on B osale *kazoo* soolo, taas A ja B lauluga ning lugu lõpeb veel *kazoo* ning kitarri repliikide vahetamisega, kuni julmalt ja järsult sõidab sisse järgmise loo trummibiit.

“Give Us A Little Love” on artisti Fallulah looming ja mind vaimustanud viimased viis aastat. Fallulah on Taani laulukirjutaja ja just Taani on see koht, kus olen korduvalt end lauljana täiendamas käinud. Fallulahi omapärane tämber, lihtne ja kordustel põhinev kompositsioon viivad mind alati kohta, kus tunnen end üksi, teistest eraldatuna ja teadvustavad seda, et töötan väliste väärtuste nimel ning peaksin pöörduma tagasi pere ja armastuse juurde. Kontserdil sõidab lugu sisse eelmisesse mugavasse ja meeldivasse emotsiooni. Esitusse on kaasatud peaaegu kogu koosseis: kitarr, bass, trumm, viiul, ksülofon ja 4 lauljat, samas vaatame kõik ise suunas ja otsime enda kodu, peret ja turvatunnet. Vastandus üksi-kogu bänd näitab selle olemise dünaamikat. Üksi jäädes tekib mõtisklev tunne, et kuhu ma üldse kuulun, bänd liitumine ja mitu taustalauljat kannavad seda frustratsiooni ning valu emotsiooni, mis järgneb mõistmisele. Esituses on jälgitud originaalesitaja emotsiooni ning arranžeringut, lisatud on taustahääli ning partiisid.

Selle loo kogupartituur on 20 lk ja lisades olen esitanud näitena vaid esimese ja viimase. Loo võib jagada 5 erinevaks osaks, mis korduvad alati pisut erinevalt, nii et lugu tuli otsast lõpu välja kirjutada.

“Õnne algus” on justkui lahendus eelmisele loole. Uno Naissoo loost kuulsin esimest korda vaid väikest lõiku, mis sundis plaatides tuhlama, et saaksin selle lõpuni kuulata. Kohe võtsin loo ka esinemisrepertuaari ja olen seda paari viimase aasta jooksul pea igal kontserdil esitanud. “Õnne alguses” on minu jaoks iga mu armastusloo kõige ilusam osa, eelkõige seostudes praeguse elukaaslase ja tulevase abikaasaga, kellega tunnen end turvaliselt ja et olen leidnud selle kodu, mida eelmises palas alles otsisin. Arranžeringut olen lihvinud iga muusikuga, kellega on õnnestunud seda lugu mängida. Kontserdil mängib loo A osale soolo saksofonil Roland Mällo.

“Vieläkö soitan kitaraa” originaalpealkirjaga “Vieläkö soitan banjoa” on kollektiivi Scandinavian Music Group lugu, millega tutvusin esimest korda Tampere soome keele suvekursustel, kus laulsime seda iga päev vahepalana ja saatsin meid alati ka ise kitarril. Tegu on esimese soomekeelse lauluga, mida esitama õppisin ja kontserdil esindab see minu suurt armastust soome keele ning Helsinki vastu, kus olen kolmel korral Erasmuse vahetusüliõpilane olnud ning korduvalt koolitustel ja suvekursustel osalenud. Viimati eelmisel kevadel vahetuses olles laulsin ka kohalikus pop-kooris ning nautisin tohutult Jarmo Hynnineni poolt juhendatud kantri-ansamblit, seadsin end nii mugavalt sisse, et pidin end sundima lahkuma. Selle loo kantri-hõng, mõnus atmosfäär ja sõbrad koos kitarril mängimas, samas kaotusvalu alanoot võtavad minu jaoks tunde hästi kokku. Arranžering algab minu kitarrimänguga, saadetuna mandoliini poolt, mis sümboliseerib seda tunnet, mis Soomest eemal olemine tekitab, bändi ja veel kahe kitarristi liitumine seda, kuidas sõprus ulatub ka mere taha ja üksindus kaob.

“Kevad” on lugu mu isiklikust aastaegade seeriast ja viib tagasi lapsepõlvearmastuse ning armsa tädi juurde, kellest kumbagi pole enam mu elus, kuid keda igatsen alati eriti kevade saabudes, kuna veetsin kõik lapsepõlve suved nendega Saaremaal ja läbi terve elu on kevade esimene pehme tuuleil ning teatud lõhnad tekitanud tunde, et kohe kohe tuleb suvi ja saan jälle Saaremaale sõita. Laulus on palju kurbust ja samas rõõmu lemmikaastaaja saabumise tõttu.

Laul algab linnulauluga, viies ühelt poolt kuulaja Saaremaa metsade vahele, teisalt oli see minu ja lapsepõlvearmastuse salakeel. Siis kui oli vaja teineteisele ilma vanemate teada saamata märku anda, et oleme akna all, tegime alati linnuhääli vilistades või pihupillil kasutades.

Kirjutasin loo algselt inglise keeles, kuid lõpukontserdi jaoks tundsin, et olen valmis seda laulma oma emakeeles, öeldes ausalt välja, mida tunnen ning luues need pildid, mis mul kevadega seostuvad.

Esitan loo ise klaverit mängides, nii nagu selle kunagi kirjutasin. Mu klaveriõpingud Elleris jäid pooleli, kui olin 17 just tädi ja selle lapsepõlvearmastuse tõttu põhjustel, mis jätan saladuseks, ning tagasi klaveri juurde jõudsin paar aastat enne TÜ VKA-sse kandideerimist. See, et mängin jälle klaverit ja julgen laulda kogu selle loo ka eesti keeles, on minu jaoks kontserdi kõige tähtsam koht ning võtab kokku kogu mu keerulise suhte klaverimängu ning sügavate tunnetega.

“Burning Inside” on teine omaloominguline lugu, millele selle kontserdi tarbeks tegin mitmekihilise arranžeringu. Lugu on kirjutatud justkui kellelegi väljaspool asuvale, kes pole mind kõige paremini kohelnud ja lubanud tunda ja teha seda, mida süda soovib, kuid tegelikult on see keegi olnud ma ise ning harjumus sõltuda liiga palju teiste inimeste arvamusest. Laul on minu jaoks vae andmise vahend mu oma sisehäälele ning julgustab tegudele, mis teistele ei pruugi meeldida, kuid mille tegemiseks on mul eluliselt suur vajadus. Loos on palju emotsioone ning need kulmineeruvad sellega, et lühikeseks hetkeks tulevad tagasi kõik 6 kontserdil eelnevalt esitatud lugu ning kõik muusikud saavad veel korraks sõna. Erinevatest lugudest hüppavad sisse laused: “Give us a little love,” “Sõnad kaovad, nad ei püsi, sõnast algavad me vead” “Menetin sinut kauan sitten,” “Vahel soovin sulle näidata, mida mõtlen, mida igatsen,” kelmikas ja õnnelik *kazoo* soolo ning minu ja Andre Maakeri soolorepliigid viimase tänuna sellel õppeaastal minule kaasa elamise eest. Seejärel tuleb tagasi laul “Burning inside,” mille võtab kokku juba kogu koosseis ja minu laulustiilis on nüüd rohkem kirge ja julgust öelda välja, mida vaja öelda.

Ühtlasi on laul “Burning Inside” esimene laul, mida laulsin Viljandi Kultuuriakadeemia sisseastumiskatsetel 2013. aasta kevadel, olles seega mu Viljand õpingute esimene ning viimane laul.

2. ETTEVALMISTUSPROTSESS

Selles peatükis kirjeldan muusikute valikut, proovide käiku ning tehnilise poole lahendusi, lähtudes helitehnilisest, video- ja lavakujunduslikust küljest. Lõpetuseks kirjeldan ka hoolega valmistatud postri ning postkaartide sündi.

2.1. Muusikud ja proovid

Muusikuteks valisin koolikaaslased, kellega koos soovisin selle diplomikontserdiks valmistumise teekonna ette võtta ja pikki tunde prooviruumides veeta. Põhikoosseis Karl-Markus Kohv trummidel, Madis Orr kitarril ning Mart Nõmm bassil said valitud eelkõige nende tähelepaneliku mängustiili ning paindlikkuse tõttu, mis oli vajalik minu kava mängimisel. Alustasime neljakesi proovidega aprilli alguses ning meie ülesanne oli lood juba ilma solistideta hästi käima saada.

Mõni nädal hiljem hakkasime proove tegema lauljatega: Kristiina Pässi, Liina Joonase, Kärt Antoni ning Kesti Auniga. Lauljate valikul lähtusin eelkõige sellest, kellega klabin hästi ja olen nende aastate jooksul kõige rohkem koos laulnud. Põhiline töö käis selle kallal, et koos lauldes oma tämber üles leida ja ära tunda ilma dünaamikat muutmata. See viis aeg-ajalt väga kummaliste täbrite ja häämitsuste tegemiseni, mis kõik aitas aga kaasa linnuhäälte leiutamise kohas kontserdil.

Saksofoni kutsusin mängima Roland Mällo, kellega koos mängisime esimest korda juba 8 aastat tagasi ja olen ka õpingute jooksul kõige enam koos mänginud. Mandoliinil kõlab Hans Mihkel Vares, viiulil Kärt Anton, ksülofonil ja soolokitarril Andre Maaker, kes kõik on võrratud muusikud ning kellega koos on õnnestunud mul ka varem muusikat teha.

Kokku toimus 5 kohtumist ainult lauljatega ning 10 proovi kogu bändiga, lisaks mõned eraldi kohtumised nt kitarripartiide harjutamiseks. Tugeva tõuke harjutamiseks andis esimene proov Pärimusmuusika Aidas, kus kaasmuusikud said lõpuks osa sellest kontseptsioonist, mis mul kontserdi osas senini ainult peas oli olnud ning järgnevatel proovidel tuli juba rohkem ideid ning elavnes mõttevahetus, mida ja kuidas veel lisada või ära võtta.

2.2. Tehniline pool

Helitehnilise lahenduse leidmiseks pöördusin Rauno Aveli poole, kes on varemgi põnevates projektides osalenud ning on alati avatud leiutamisele ning uuetele ideedele. Minu mõte luua heliruum, kus esinejad on saali keskel ning heli tuleb ruumi äärtest suunaga sissepoole laitis Rauno küll tehnilistele teadmistele tuginedes maha, kuid tema ettekujutuses võis töötada lahendus, kus lava on endiselt ruumi keskel, kuid võimendid ümber lava suunaga väljapoole. Seetõttu pidin oma broneeringuga Aida väiksest saalist kolima suurde saali. Vaidlesime ka pisut selle üle, kas on võimalik solistid üle saali laiali saata, kuid lubasin muretseda lauljatele kõrvamonitorid ja Rauno lubas siis välja mõelda lahenduse ka sellele ideele.

Esimene proov helilahenduse katsetamiseks toimus peaaegu nädal enne kontserti ning Rauno idee töötas hästi. Aida tehnilisi võimalusi arvesse võttes tuli võimenditena kasutusele võtta monitorid, kuid iseenesest kõlas kõik juba üsna hästi.

Videokujundus. Selleks, et ruumi keskel asuv lava saaks vastavalt laulu meeleolule õiged värvid, kujundid ja olemuse ilma, et kogu koosseis vahetaks pidevalt riideid või toimuks tohutu sagimine, tundus kõige loogilisem lahendus toonitada neid emotsioone ning luua pilte justnimelt pildiga - videomontaažiga. Palusin appi Kärt Petseri, kes lisaks lugude nimekirjale sai mälupulgatäie fotosid ning videolõike viimasest neljast aastast mu elus. Video näidatakse kontserdil ruumi keskel olevale lavale. Solistide valgustamiseks on abis Siim Saarsen, kes kasutab värvilisi prožektoreid.

Lava. Ruumi keskel asuva lava planeeringus oli suur roll Raunol, kes teadis, kuhu peegeldumiste vähendamiseks asetada trummar, kuhu parema heli saavutamiseks kitarristid, bassist ning mina koos klaveriga. Lauljad määrasin igasse nurka ühe vastavalt nende soovile, mandoliini ning saksofoni lavale, et täita ruum võimalikult laialt.

Lava ehitamisega alustame päev enne kontserdi toimumist. Lava ehitamisel aitas Kaisa Ekbaum, kellega otsustasime kogu lava pinna katta kattelooriga, et oleks võimalik sellele näidata videot, kattes lisaks lavapinnale ka kõik monitorid, võimendid, jutmed ning statiivid. Kaunistava elemendina lisame valgeid kujukesi, mis seostuvad mu maailmaga.

2.3. Postkaardid ja plakat

Niipea kui olime Raunoga välja joonistanud lavaplaani, saatsin foto sellest heale sõbrannale Mirjam Siimule. Kirjeldasin kontseptsiooni ja ideed oma maailmast, millest ta sõbrannana juba üht-teist ka teab. Mirjam joonistas esialgu mulle mu oma maailma, seejärel solistide ümber saali paigutamisest lähtuvalt tuli idee ka plakatile joonistada kõik muusikud oma saarekestele justkui oma maailmadesse. Plakatid valmisid paar nädalat enne kontserti ning need prinditi välja Tõravere observatooriumis. Kuna printimise abiline ei olnud nõus oma hiigelsuurt prindipaberit väga väikseks lõikama, said plakatid juhuslikkuse tahtel suuruses A2 ning laiutavad nüüd üle Viljandi.

Olen suur kunstiliste postkaartide fänn, need katavad suure osa mu toa seinadest, ning lähtuvalt reisist, mis kontserdi külastajad koos muusikutega ette võtavad, tundus loogiline samm ka kontserdil jagada selle kihvti Mirjami joonistatud pildiga postkaarte. Iga postkaardi esiküljel on pilt minu maailmast, kontserdi info ning tagaküljel võimalus täita tühi postkaart ning lause kontserdikava laulust. Juhuslikkuse alusel saab iga külastaja ühe lause nendest:

el aliento dulce del verano (Brazilian Flowers)

one day I'm gonna sing out loud (Burning Inside)

give us a little love (Give Us A Little Love)

sõnad kaovad, nad ei püsi (Õnne algus)

aamulla kaduilla on savua ja aurinko kutistuu (Vieläkö soitan kitaraa)

as long as i have you (As long as I have you)

vahel mõtlen, kas mind igatsed (Kevad)

Kontserdil osalejal on võimalik oma lause kontserdi jooksul üles otsida, kõik laused esitatakse mitu korda.

KOKKUVÕTE

Kui astusin aastal 2013 Viljandi Kultuuriakadeemiasse, kirjutasin palju oma muusikat ja mul oli ettekujutus, et kunagi lõpukontserdiks valmistumine ei saa üldse keeruline olema, valin lihtsalt mõned oma lood. Suurim samm, mis nende aastate jooksul ette võtsin, oli hoopis muusikute kuulamis- ja imiteerimisoskuse arendamine ning armastus arranžeerimise vastu. Sellest tulenevalt valisin ka oma repertuaari 5 arranžeringut ning 2 oma lugu. Lugude valikul lähtusin nende taga olevast emotsioonist ning ehitasin kava üles nii nagu need emotsioonid minu jaoks loogiliselt järgnevad.

Kontserdiks valmistumine algas aasta algul tasapisi arranžeerides ning lugusid erialatunnis mängides, ligi 2 kuud enne kontserti algasid proovid ja imekombel sujus kõik väga lihtsalt, leidsime kiiresti ühised vabad ajad ning muusikud olid ka alati kokku lepitud proovides kohal.

Kontserdi keeruline osa oli lava ja saali ette valmistamine, sest minu kujutluspildis oli kõike imelihtne ette kujutada, reaalsuses tuli aga leida sobivad vahendid ning paljud asjad ise ehitada. See, kuidas mu kujutluspilt reaalsusesse õnnestub tuua, selgub siis alles kontserdil.

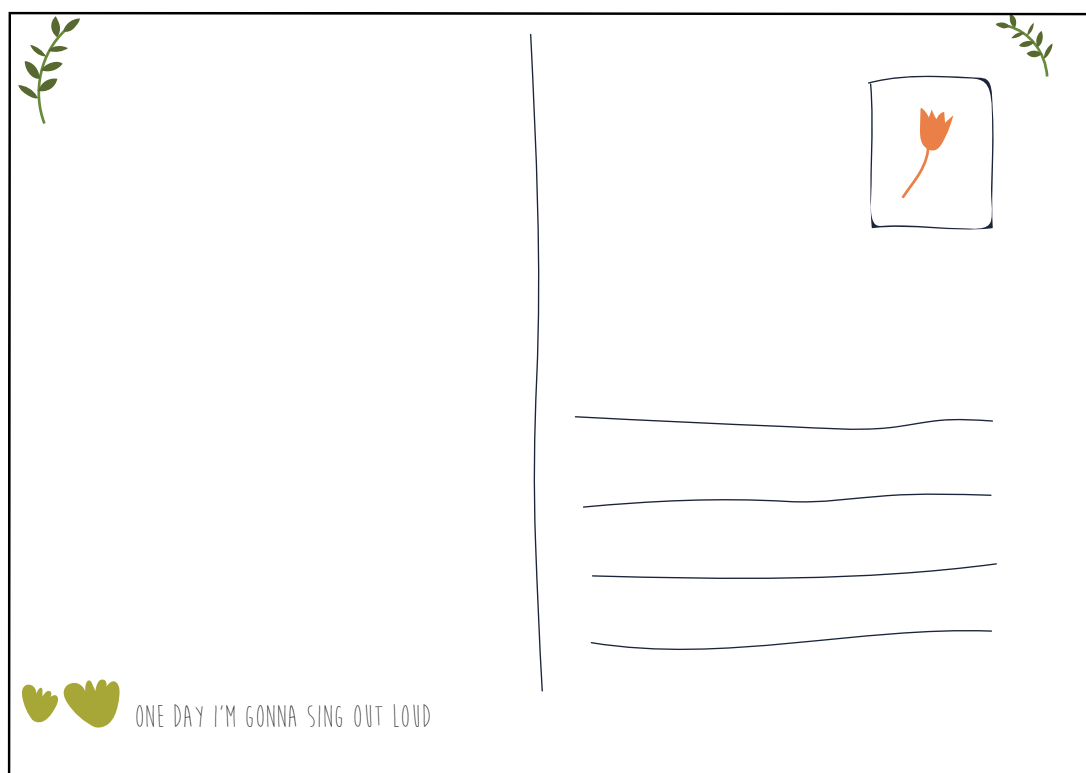
Kontserdiks ette valmistumine on minu jaoks olnud suur nauding. Igapäevaelu kontserditel teen alati palju kompromisse, jälgin seda, kuidas asju peaks tegema, kuidas juhendatakse. Esimest korda tundsin, et lõpukontsert on koht, kus astuda välja tavapärase kontserdi piiridest ning viia ellu osake nendest tunduvalt ekperimenteerivamatest ideest kui tavaliselt olen harjunud. Kontsert on minu jaoks midagi enamat kui muusikud laval, see peaks täis olema üllatusi ning põnevust ning pakkuma mõtteainet veel pikalt pärast kontserti. Loodan, et suudan selle ka saavutada ning edaspidigi omamoodi ideid ning oma maailma seest väljapoole näidata.

LISAD

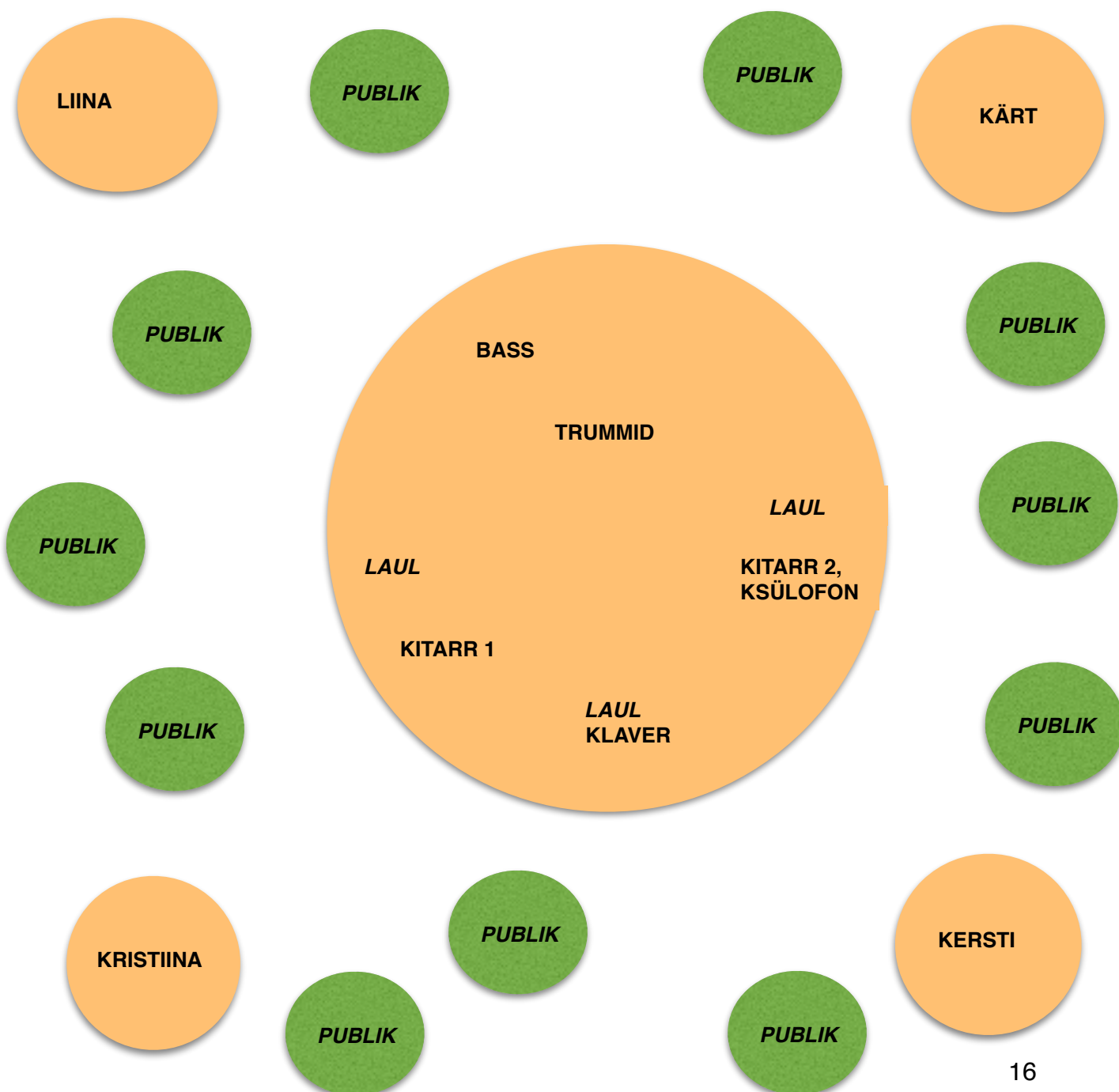
Lisa 1. Plakat

Lisa 2. Postkaardid

Lisa 3. Lavaplaan

Lisa 4. Kontserdi kava ja tegijad

1. Brazilian Flowers
2. As Long As I Have You
3. Give Us A Little Love
4. Õnne algus
5. Vieläkö soitan kitaraa
6. Kevad
7. Burning Inside

Kaasa löövad:

Madis Orr - kitarr, klaver

Andre Maaker - kitarr, ksülofon

Mart Nõmm - basskitarr

Karl-Markus Kohv - trummid

Roland Mällo - saksofon

Hans Mihkel Vares - mandoliin

Kärt Anton - laul, viiul

Liina Joonas - laul

Kristiina Päss - laul

Kersti Aun - laul

Rauno Avel - heli

Kärt Petser - videovalgus

Siim Saarnen - valgus

Kaisa Ekbaum - ilus saal

Mirjam Siim - plakat ja trükised

Lisa 5. Brazilian Flowers

BRAZILIAN FLOWERS

♩ = 150

BOSSA NOVA

LYRICS: MARTIN LOFT, HELLE HENNING AND MARTIN GRANUM

COMPOSER: MARTIN GRANUM

Am F/A E7(b9)/G# E/G#

FLO-WERS EV'RY WHERE YOU SMELL THE FLO-WERS IN HER HAIR

5 Cmaj7/G D(add9)/F# D/F#

HOT BRA-ZI - LIAN AIR THE SCENT OF SUM-MER SOFT AND RARE BUT IN THE

9 Dm/F Dm(add4)/F C(add9)/E C/E

NIGHT SHE IS UN - LIKE A FLO - WER: O - PENS UP WITH LU - NAR PO - WER

13 Dm9(add11) G7(add11) E/G#

DAN - CES IN THE MA - GIC MOON-LIGHT CATCH HER IF YOU DARE!

Everytime you meet
It's like a warm brazilian heat
Flowers in her hair
You wanna kiss her everywhere

But when the morning comes she's gone
You're longing for her magic sun
A flower no one can compare
Love is never fair

Lisa 6. As Long As I Have You

As Long As I Have You

Words & Music by Willie Dixon

Medium tempo

(♩ = $\overset{3}{\text{J}}$)

N.C.

F

mf

The musical score is written in 4/4 time. It begins with a treble clef and a key signature of one flat (Bb). The first staff contains the melody for the first line of the song, with lyrics 'Long as I have you, —'. Above the staff, there are markings for 'N.C.' (No Chord) and 'F' (F major), and a dynamic marking of 'mf'. The second staff continues the melody with lyrics 'Long as I have you, —'. The third staff contains the lyrics 'Noth-ing I would -n't do, ba-by, Long as I have you. —'. The fourth staff continues the melody with lyrics 'Well, I don't mind work-ing, I'll be your slave, — Just call me, ba-by, and I'll'. The fifth staff contains the lyrics 'rise from my grave. — Long as I have — you, Long as I have you, —'. Above the staff, there are markings for 'Bb7' and 'F'. The sixth staff contains the lyrics 'Noth-ing I would -n't do, ba-by, Long as I have you. —'. Above the staff, there are markings for 'CII', 'Bb', and 'F'.

Long as I have you, — Long as I have you, —

Noth-ing I would -n't do, ba-by, Long as I have you. —

Well, I don't mind work-ing, I'll be your slave, — Just call me, ba-by, and I'll

rise from my grave. — Long as I have — you, Long as I have you, —

Noth-ing I would -n't do, ba-by, Long as I have you. —

Verse 2

I'll do like a lizard,
I'll drag in the sand;
Just call me sweet names,
And I'll be your man.
Long as I have you,
Long as I have you,
Nothing I wouldn't do, baby,
Long as I have you.

Lisa 7. Give Us A Little Love

GIVE US A LITTLE LOVE

TEMPO = 120

FALLULAH

FLAUTA

CLARINET

VIOLON

TRUSSARDI

VIOLA

TEMPO = 120

CLARINET

BASS

This block contains the first system of the musical score for 'Give Us A Little Love'. It includes staves for Flauta, Clarinet, Violon, Trussardi, Viola, Clarinet, and Bass. The tempo is marked as 120. The Flauta part features a series of eighth notes. The other instruments are mostly silent in this system.

20

74

ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

mm mm mm mm mm mm

ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

mm mm

Pizz

This block contains the second system of the musical score. It continues the Flauta part and adds vocal lines for the Flauta, Clarinet, and Bass. The Flauta part has a series of eighth notes. The vocal lines are marked with 'ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha' and 'mm mm mm mm mm mm'. The Flauta part is marked with 'Pizz'.

VIOLIN

GIVE US A LITTLE LOVE

FALLULAH

TEMPO = 120

INTRO

4 4 4 4

1-4 5-8 9-12 13-16

18

25

35

41

56

62

66

74

Pizz

Piano

Pizz

Pizz

Pizz

This block contains the Violin part of the musical score. It includes an introduction and several measures of music. The tempo is marked as 120. The Violin part features a series of eighth notes and a piano section. The measures are numbered 1-4, 5-8, 9-12, 13-16, 18, 25, 35, 41, 56, 62, 66, and 74. The Violin part is marked with 'Pizz' and 'Piano'.

ELECTRIC BASS

GIVE US A LITTLE LOVE

FALLULAH

TEMPO = 120

INTRO

4 4 4 4

1-4 5-8 9-12 13-16

18

27

39

51

58

66

70

74

Pizz

Piano

Pizz

Pizz

This block contains the Electric Bass part of the musical score. It includes an introduction and several measures of music. The tempo is marked as 120. The Electric Bass part features a series of eighth notes and a piano section. The measures are numbered 1-4, 5-8, 9-12, 13-16, 18, 27, 39, 51, 58, 66, 70, and 74. The Electric Bass part is marked with 'Pizz' and 'Piano'.

Lisa 8. Õnne algus

ÕNNE ALGUS

UNO NAISSOO

1x TEMPO RUBATO
2x IN TEMPO, SAX SOOLO

4/4

CMAJ7 F7(#11)

SU - LE SIL - MAD KUU - LA VAI - KUST PEI - DA

IN TEMPO

4 CMAJ7 Dm7 Em7(b5) C6 Gbmaj7 Fmaj13 Bb7(#11)

PEI - DA, O - MA PILK MUI - DU KAR - DAN, ET MA

BAND IN LAINEENA

7 Em7 Am7 Bb/D C/E Fm7 /G Abmaj7 G7(#11)

HAIH - TUN NA - GU PÄIK - SES KAS - TE - TILK. O - MA

10 CMAJ7 F7(#11) CMAJ7 F7(#11) CMAJ7 Dm7

KUU - MA KÄE - GA PA - LUN Ä - RA PUU - DU - TA MU

13 E7(b5) C6 Gbmaj7 Fmaj13 Bb7(#11) Em7 Am7

KÄTT SI - NU PUU - DU - TUS ON VA - LUS NA - GU

2x LAUL+SAXI FILLID

16 Dm Em Fm7 /G Gb7(#5) Fmaj7(#11)

JU - MA - LA GA - JÄTT Ä - RA KÜ - SI Ä - RA

2x BASS IN G

19 Eb7(#11) C/E Dm G C B° E7

KÜ - SI ÜHT - KI SÕ - NA MA EI TEA SÕ - NAD

22 Am Gm C Fmaj7 Em7(b5) A7 D7 /E /F#

KAO - VAD, _____ NAD EI PÜ - SI _____ SÕ - NAST AL - GA - VAD ME

25 G 8 Cmaj7 Fmaj#11 Cmaj7 F(#11)

VEAD _____ Ä - RA KEE - LA _____ KUI MA LÄ - HEN _____ JU - BA

28 Cmaj7 Dm7 Em7(b5) C6 Gbmaj7 Fmaj13 Bb7(#11)

RO - HUL _____ KAS - TE _____ KIRM. VÄI - KE ÖNN ON MULL'

31 Em7 Am7 1. Dm Em Fm7 /G C C7 Gb7(#5)

VÄ - HE, _____ A - GA SUU - RE EES _____ ON HIRM _____

34 2. Dm Em Fm7 /G C Gb7(#5)

SUU RE EES ON HIRM Ä - RA

37 Fmaj7(#11) Db7 C F

KEE - LA, _____ KUI MA LÄ - HEN _____ JU - BA RO - HUL KAS - TE _____

INSTRUMENDID JÄÄVAD KÕLAMA:
KITARR LOOB MAASTIKKU

40 Ebmaj7

KIRM _____ Ä - RA KEE - LA MIND, _____ JU - BA RO - HUL KAS - TE

43

KIRM

Lisa 9. Vieläkö soitan kitaraa

VIELÄKÖ SOITAN KITARAA

INTRO

B_m F_{#m} G D A

5 A

B_m F_{#m} G D A

9 B_m F_{#m} G A

INTRO

13 B_m F_{#m} G D A

A

17 B_m F_{#m} G D A

21 B_m F_{#m} G A

B

26 D A E_m⁷ G

32 D F_{#m}

36 E_m⁷ G B_m

40 E_m⁷ G

2 C

43 D D A E_m G

49 D D F[#]m7

53 E_m⁷ G G A

VÕRM:

INTRO 2x (KITARE+MANDOLIIN)

A 2x

INTRO (BÄND SISSE)

A (+LISATAKT LÕPUS)

B

INTRO x2

A

A (KITARE&MANDOLIIN PIKAD NOODID, LISATAKT LÕPUS)

B (VIIMANE TAKT JÄÄB ÄRA)

C

D

B (MÄRIT ÜRSI)

INTRO 2x (KOGU BÄND)

Lisa 10. Kevad

KEVAD

TEMPO 60

INTRO

B♭maj7 E♭maj7 B♭maj7 E♭maj7

5 B♭maj7 E♭maj7 B♭maj7 E♭maj7

1. SALM

9 B♭maj7 Gm7 A♭maj7 E♭maj7 B♭maj7 Gm7 A♭maj7 E♭maj7

PREREF

13 C7

REFEF

A - A - A - AH A - A - A - AH A - A - A - AH

17 E♭maj7 Gm7 B♭maj7 E♭maj7 B♭maj7 E♭maj7 Gm7 B♭maj7 E♭maj7 B♭maj7

NAER MU I-GAS-SE PÄE-VA TUU-A JA AEG KOR-RA-GA PAN-NA SEIS-MA JA

21 E♭maj7 Gm7 B♭maj7 E♭maj7 B♭maj7

MA AR - MAS - TAN JÄRS - KU EN - NAST JA

INTRO

23 Cm7 E♭maj7 B♭maj7 E♭maj7 B♭maj7 E♭maj7

2. SALM

TE - MA MIND PEA-AE-GU NII PAL-JU KUI SINA SIIS

29 B♭maj7 Gm7 A♭maj7 E♭maj7 B♭maj7 Gm7 A♭maj7 E♭maj7

PREREF

33 C7

A - A - A - AH A - A - A - AH A - A - A - AH

2

REFEF

37 Ebmaj7 Gm7 Bbmaj7 Ebmaj7 Bbmaj7 Ebmaj7 Gm7 Bbmaj7 Ebmaj7 Bbmaj7

NAER MU I-GAS-SE PÄE-VA TUU-A JA AEG KOR-RA-GA PAN-NA SEIS-MA JA

41 Ebmaj7 Gm7 Bbmaj7

MA

REFEF

43 Ebmaj7 Gm7 Bbmaj7 Ebmaj7 Bbmaj7

NAER MU I - GAS - SE PÄE - VA TUU - A JA

45 Ebmaj7 Gm7 Bbmaj7 Ebmaj7 Bbmaj7 Ebmaj7 Gm7 Bbmaj7 Ebmaj7 Bbmaj7

AEG KOR-RA-GA PAN-NA SEIS-MA JA MA AR-MAS-TAN JÄRS-KU EN-NAST JA

49 Cm7 Ebmaj7

TE - MA MIND PEA - AE - GU NII PAL - JU KUI

INTRO

51 Bbmaj7 Ebmaj7 Bbmaj7 Ebmaj7

SIIS

Lisa 11. Buring Inside

BURNING INSIDE

1. SALM - LAUL JA TRUMM

2-3. SALM, KOGU BÄND

F7 Bb7

IVE GOT A LINE ABOUT EVERY TIME YOU MADE ME FEEL NOT GOOD ENOUGH FOR LOVE

5 F7 Bb7

I DIDNT LIKE MYSELF NOR DAYS HUMMED ALONE AT NIGHT AND JUST DREAMED

KINNILÖÖGID KOGU BÄND

9 C7 Bb7 C7 Db7

ONE DAY IM GONNA SING OUT LOUD GONNA TELL YOU ALL ABOUT MY HEART AND SOUL

13 KINNILÖÖK, AINULT LAUL

IM BURNING IN

VAHE 1, 2 SALM, WALKING BASS

15 F7 Bb7 F7 Bb7 F7 Bb7 F7 Bb7

SIDE

SOOLOD
1. BRAZILIAN FLOWERS, BOSSA, ANDRE

4x

23 Am F/A Am F/A Am F/A

2. GIVE US A LITTLE LOVE, AINULT KÄRT JA LAULJAD

4x

29 Am

GIVE US A LITTLE LOVE...

3. ÖNNE ALGUS, ROLAND, BÄND SISSE LAINEA

33 G7(#11) Cmaj7 F7(#11) Cmaj7 F7(#11)

36 Cmaj7 Dm7 E7(b5) C⁶ Gbmaj7 Fmaj13 Bb7(#11) Em7 Am7

SÕ-NAD KAO-VAD NAD EI PÜSI SÕ-NAST

40 Dm Em Fm7 /G C

AL - GA - VAD ME VEAD.

4. REVAD, BÄND JA LAULJAD

42 C Cm7

A - A - A - AH A - A - A - AH A - A - A - AH

5. VIELÄRÖ SOITAN, HANS MIKKEL

46 C G Dm F

6. LONG AS I HAVE YOU, (MADISE LICK)

52 F7

4 SALM

LAUL + BASS

56 F7 Bb7

IVE GOT A LINE ABOUT EVERY TEAR YOU MADE ME FEEL NOT GOOD ENOUGH FOR LOVE

60 F7 Bb7

I DIDNT LIKE MYSELF NOR DAYS HUMMED ALONE AT NIGHT AND JUST DREAMED

KINNILÖÖGID TRUMM+BASS

64 C7 Bb7 C7 Db7 3x

ONE DAY IM GONNA SING OUT LOUD GONNA TELL YOU ALL ABOUT MY HEART AND SOUL

AINULT LAUL

68 Bb7 F7

IVE GOT LOVE BURNIN IN SIDE

MÄRGUAND PEALE
ROGU BÄND SISSE

SUMMARY

The aim of this thesis is to describe the process of choosing, writing and arranging the songs for my final concert as a student of Viljandi Culture Academy. In the first chapter the concept and background of my musical choices is described, the idea of a circular stage in the middle of the room is explained. Every song of the concert is looked into in detail, taking in account the emotional, musical and technical aspects.

Second chapter focuses on the musicians and band rehearsals, building the stage, finding the right acoustical solutions, designing the poster and post cards.

In the extras examples of the musical sheets are presented, also the poster and post cards themselves, line-up and song-list and plan of the stage.

Concert takes place on the 29th of May 2017 in Viljandi Pärimusmuusika Ait.

Lihtlitsents lõputöö reprodutseerimiseks ja lõputöö üldsusele kättesaadavaks tegemiseks

Mina Marit Ilves (05.11.1986)

1. annan Tartu Ülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud teose

“Oma maailm”, mille juhendaja on Liina Saar,

1.1.reprodutseerimiseks säilitamise ja üldsusele kättesaadavaks tegemise eesmärgil, sealhulgas digitaalarhiivi DSpace-is lisamise eesmärgil kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;

1.2.üldsusele kättesaadavaks tegemiseks Tartu Ülikooli veebikeskkonna kaudu, sealhulgas digitaalarhiivi DSpace'i kaudu kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni.

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile.

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.

Viljandis, 22.05.2017